

中古乐人身份制度与音乐类型研究成果检视

夏滢洲

摘要:文章围绕中国中古时期乐人身份制度的形成以及中古伎乐演化的论题,对中古时期乐人、伎乐歌舞研究成果作了细致地梳理与分析,其中也涉及伎乐歌舞的类型与行为方面身份制度的产生与发展等方面的研究文论。作者对相关乐人、伎乐研究成果的检视,为学界开展中古乐人社会地位与中古伎乐演化研究提供了必要的学术准备。

关键词:中国中古时期,伎乐歌舞,乐人,社会身份,文献综述

学界对三国以降至唐中叶期间(即所谓中古时期)乐人和歌舞伎乐的研究,很早以来就有关注,取得的成就也相当丰富。特别在当代,围绕乐人、伎乐发展更是量多质优。具体到乐人社会地位及中古伎乐演化方面的研究,略显不足。不过,通过对学界对相关乐人、伎乐研究成果的检视,为我们开展中古乐人社会地位与中古伎乐演化研究提供必要的学术准备。

一、针对乐人问题的 相关学术史概要回顾

就现有文献来看,学界对中国中古时期音乐历史暨乐人的关注,至迟在南朝陈时就开始了。代表性著作有南朝陈释智匠的《古今乐录》,叙述了上自晋以来,止于陈的音乐发展史。其后有的研究体现在一些通史性的著作中,如唐杜佑的《通典》、南宋郑樵的《通志》、宋末元初马端临的《文献通考》等,其中论乐部分为后世研究提供了宝贵的文献资料。有宋一

代,郭茂倩很早就认识到“晋迁江左以后”,中国传统音乐发展出现新变,于是在《乐府诗集》“杂曲歌辞”的序文中创造性地提出中国音乐在此间已然具备转折性地位,并论及音乐之地域性特色由此产生。涉及乐户—乐籍制度方面的文献,从北魏后期发端,到清雍正年间被废除,前后经历了1400余年,其间除相关朝代律法有条文如《唐律疏议》等有涉及外,其他如《隋书·裴蕴传》、《通典》提到“相州多乐户”、论及清乐时说到“国家每岁阅司农户,容仪端正者归太乐,与前代乐户总名‘音声人’”时有涉及。其后再有论及乐户者则以清代文献居多,如《钦定八旗通志》卷43、《清朝文献通考》卷19、李斗《扬州画舫录》卷9引“扬州鼓吹词序”、俞正燮(理初)的《癸巳类稿》(十五卷之第十二“除乐户户籍及女乐考附古事”)与龚自珍的《京师乐籍说》等书为代表,分别对清代雍正年间对女伎除籍及乐籍制度的存世情况等有所载录。

发展到近代,随着社会与学术的巨大变革

与转型,遵循清代关注倡伎女乐问题的,有王书奴的《中国娼妓史》(1934)^①出版,是较早涉及古代中国娼妓制度变迁与沿革勾勒的一部专著,特别在娼妓发生时代的分期划分上有开创之功,黄现璠《唐代社会概略》(1936)^②,以社会史视角,对他唐代阶级特别是下层劳动阶级如贱民、娼妓等唐代贱民阶层的分布诸情况加以研究,同时对唐代跳舞、戏剧等风俗习惯加以介绍,学界视黄现璠“史眼向下”的研究思路,着实为20世纪新史学于社会生活和社会构造研究实践课题的先声之作。其后的代表作有潘光旦《中国伶人血缘之研究》(1941)^③。同时,在音乐界和中国古典文学研究界,均见到对中古音乐与文化各有侧重地展开研究,譬如音乐界则以孔德《外族音乐流传中国史》^④、杨荫浏《中国音乐史纲》^⑤和《中国古代音乐史稿》^⑥等为代表,皆设相关章节,各有新见,同时不乏新的学科方法的引入,为学界系统了解中古音乐历史给出了各自的宏观思路,并在相和歌及相和诸曲的音乐构成研究方面给出了经典性的解释。特别像杨荫浏,论及中古乐人时指出:“为了歌唱而写诗的诗人,汉、魏、六朝时期,固然很多,到了隋、唐时代,仍然不少。他们或根据旧有的古代曲调填写新词,……通过民间艺人的歌唱逐渐产生新的曲调,在社会流行起来。”^⑦这些“艺人”就值得关注。古典文学视角中则出现了萧涤非《汉魏六朝乐府文学史》(1933)^⑧、朱谦之《中国音乐文学史》(1935)^⑨、梁启超《中国之美文及其历史》(1936)^⑩等,开启了乐府文学研究实践。其中不乏从音乐文学角度对一些重要的作品作本事的考订、文体的演变,以及断代、综合形态的研究及其对后世的影响等方面的论述,对于触发音乐学“界内”开启相关研究极具启发意义。

20世纪50年代以后一段时间,有吉联抗辑译《秦汉音乐史料》^⑪、《魏晋南北朝音乐史料》^⑫推出。中国古典文学界沿袭20世纪上半叶学人的努力方向,集中于汉魏乐府研究,开启了实证研究的门径,反映在王运熙的研究里,先是有《吴声西曲的产生时代》《吴声西曲的产生地域》《论六朝清商曲中之和送声》等论

文,结集为《六朝乐府与民歌》一书出版^⑬,接着有《汉代的俗乐和民歌》《说黄门鼓吹乐》《汉魏两晋南北朝乐府官署沿革考略》等论文,结集于《乐府诗论丛》^⑭出版。这些研究从汉魏乐府民歌歌词产生的时代背景、思想内容和艺术特色与成就入手,以系统而翔实的分析研究赢得了文史学界的称道,但却少受音乐学“界内”的注意。同时期其他代表性的成果如阴法鲁的《汉乐府与清商乐》^⑮、邱琼荪的《汉大曲管窥》^⑯二文,播于音乐学“界内”,影响甚远。另有日本音乐学家岸边成雄基于隋唐社会政治史层面所作专题分析,特别对唐代从乐艺人的种类、分布、赋役、活动与薪资等关乎唐代音乐制度进行了系统研究,其研究所涉对象如唐代音乐之在宫廷、贵族、官僚阶层的使用以及研究方法、对资料的援引均显示出了作者的

- ① 王书奴:《中国娼妓史》,上海:生活书店1934年版。
- ② 黄现璠:《唐代社会概略》,北京:商务印书馆1936年版,第1页。
- ③ 潘光旦:《中国伶人血缘之研究》,上海:上海书店1987年版。
- ④ 孔德:《外族音乐流传中国史》,北京:商务印书馆1934年版。
- ⑤ 杨荫浏:《中国音乐史纲》,上海:上海万叶书店1952年版。
- ⑥ 杨荫浏:《中国古代音乐史稿》,北京:人民音乐出版社1981年版。
- ⑦ 杨荫浏:《中国古代音乐史稿》(上册),第200页。
- ⑧ 萧涤非:《汉魏六朝乐府文学史》,北京:人民文学出版社1984年版。
- ⑨ 朱谦之:《中国音乐文学史》,上海:上海人民出版社2006年版。
- ⑩ 梁启超:《中国之美文及其历史》,上海:东方出版社2012年版。
- ⑪ 吉联抗(辑译):《秦汉音乐史料》,上海:上海文艺出版社1981年版。
- ⑫ 吉联抗(辑译):《魏晋南北朝音乐史料》,上海:上海文艺出版社1982年版。
- ⑬ 王运熙:《六朝乐府与民歌》,上海:上海文艺联合出版社1955年版。
- ⑭ 王运熙:《乐府诗论丛》,北京:古典文学出版社1958年版。
- ⑮ 阴法鲁:《汉乐府与清商乐》,《文史哲》1962年第2期。
- ⑯ 邱琼荪:《汉大曲管窥》,《中华文史论丛》第一辑,上海:上海古籍出版社1962年版。

独创性。^①该研究与本论题有着一致的关系。在音乐文学研究领域,以任二北(任半塘)的研究最为典型,如《唐声诗》^②、《唐戏弄》^③等成果,循着“结合音乐之词章与伎艺”,由“词曲研究向发生学延伸”,以严谨的治学态度,对于唐代歌诗、戏剧发展状况不仅描述的更加清晰,且多有新的阐发。顺任氏一脉,王小盾、李昌集等学者围绕音乐文学主题,着力音乐文献学、敦煌学、词学、曲学诸论题做出深入研究,结出累累硕果,做出了重要的学术贡献。

20世纪80年代以来,受社会变革影响,学术界无论在研究思维还是在研究的广度深度以及对新理论新方法的运用方面都与既有的研究形成了根本性变化。诸多与论题相关的研究成果,特别在音乐学“界外”,异常活跃,表现为研究队伍不断壮大,研究成果与整体学术水平皆有显著提高。音乐学“界内”,李方元较早地注意到研究魏晋音乐文化历史的重要意义,他于1985年撰文《魏晋历史对音乐文化的影响》^④,指出魏晋时期特定的历史环境中,整个音乐风貌都在发生变化,其变化指向传统音乐理论和思想的突破,预示着音乐的巨大发展,影响着人们对音乐的认识与态度,其重要作用虽然在魏晋时期未见充分显露,但就整个发展历史而言,其所具有的转折意义大大地超越了时间和空间。遗憾的是李方元这一观点,并未引起学界的响应。1988年,张翔发表《从民族融合看“华夏正声”——清商乐形成的历史缘由》^⑤一文,基于清商乐形成的历史缘由及早期发展予以研究,认为清商乐或清商风格的音乐出现,在于广泛吸收南北民间音乐元素;作为一种俗乐,其后发展乃至作为“华夏正声”,是时代的必然,也是南北文化多元风格混融的历史产物,其地位毋庸置疑。

对乐人的关注,以任二北先后出版的《教坊记笺订》^⑥、《优语集》^⑦中乐人考述为代表,具有开创性意义和较高的学术价值。此间,还有郑志敏《细说唐妓》^⑧的出版,代表了台湾学者对唐妓组织及其艺术诸生活影响等的兴趣。20世纪90年代后,有川上子《中国乐伎》^⑨、修君、鉴今的《中国乐妓史》^⑩和张振涛《论恩

主——关于中古伎乐发展阶段乐户与庇护者依附关系的初步探讨》^⑪等著文发表。《中国乐妓史》一书以通史体全景式地对中国古代乐伎文化与历史进行了考察,根据文献记载描述与读解,着重对中国古代乐伎之参与音乐歌舞的创建与传播、传承与介入,及其对当时社会经济活动、风俗行为甚至政治生活的生成与影响等多方面进行描述,具有一定的参考价值,堪称该作者于此出版的《古乐的浮沉——中国古代音乐文化的历史考察》^⑫一书的补充读物。张振涛一文结合社会背景、经济结构的变化,针对乐户与庇护者之间依附关系的形成展开研究,认为中古时期的音乐发展经历了一个由皇室宫廷到庄园宅邸、由越出皇室到返回宫闱、由大规模到小规模再到大规模的回旋往复过程,加之血缘宗法制度的影响,音乐传承主体和恩主之间的人身依附关系愈益强化,最终导致了传统礼乐体制的更张、新型歌舞伎乐的发展。

纵横学界,无疑数王小盾以其成果之最宽、最多且最具代表性执中国史、唐代文艺暨中国音乐史研究之牛耳。此间,王小盾先后发

① [日]岸边成雄,梁在平、黄志炯(译):《唐代音乐史的研究》(上、下册),台北:台湾中华书局1973年版。

② 任半塘:《唐声诗》,上海:上海古籍出版社1982年版。

③ 任半塘:《唐戏弄》,上海:上海古籍出版社2006年版。

④ 李方元:《魏晋历史对音乐文化的影响》,《中国音乐》1985年第2期。

⑤ 张翔:《从民族融合看“华夏正声”——清商乐形成的历史缘由》,《黄钟》1988年第2期。

⑥ 任二北:《教坊记笺订》,北京:中华书局1962年版。

⑦ 任二北:《优语集》,上海:上海文艺出版社1981年版。

⑧ 郑志敏:《细说唐妓》,北京:文津出版社有限公司1986年版。

⑨ 川上子:《中国乐伎》,上海:上海音乐出版社1993年版。

⑩ 修君、鉴今:《中国乐妓史》,北京:中国文联出版社1993年版。

⑪ 张振涛:《论恩主——关于中古伎乐发展阶段乐户与庇护者依附关系的初步探讨》,《中国音乐学》1994年第3期。

⑫ 修海林:《古乐的浮沉——中国古代音乐文化的历史考察》,济南:山东文艺出版社1989年版。

表《南北文化融合与隋代音乐》(1986)、《隋唐燕乐和东西文化交流》(1987)、《隋唐音乐发展的特点》(1989)、《南乐北渐和中国音乐风格的形成》(1990)等,后结集于《隋唐音乐及其周边》^②一书。王小盾的这些研究,针对隋唐五代歌辞的音乐史背景及其音乐性质而展开,内容触及燕乐和“词”的名义、胡乐的输入形式及其丰富内容、隋唐俗乐的决定性地位及汉族音乐对胡乐的吸收等,更为宝贵的是作者关于乐律、乐器和夷夏之辨的辨识与清理,堪称引导人们解释历史事实最好参照(《隋唐燕乐和东西文化交流》)。也有基于史料对中国音乐风格的形成所历史的钩沉,并针对南北音乐文化的交流进行追踪,理出隋唐音乐风格形成的一个基本线索,即在保持外来民族音乐风格原貌的基础上,融合华夷之风,进而改造胡乐而形成吻合汉族音乐风格的音乐(《南北文化融合与隋代音乐》、《隋唐音乐发展的特点》和《南乐北渐和中国音乐风格的形成》)。另外,在专著《唐代酒令艺术》^③中,王小盾通过对酒令、博戏、著辞等的研究,揭示了“词”和敦煌令舞的产生中,不仅存在多种文化因素的结晶与影响,唐代社会中某些文化现象的存在实质亦得清晰呈现。至1990年代末期,继黄翔鹏《中国古代音乐歌舞伎乐时期的有关新材料、新问题》^④之后,李方元先后发表《北魏宫廷音乐考述》^⑤和《北魏宫廷音乐机构考》^⑥二文,探本溯源,对北魏宫廷音乐的沿革与宫廷音乐机构及乐官太乐令等进行梳理、考证,在对北魏宫廷音乐观念与特征进行分析同时,围绕北魏宫廷音乐的承继发展所给出的结论,虽然简要,但论断明确,有思路,有方法,为音乐学界开展北魏音乐暨断代史研究提供了新的例证。尤其值得一提的是,黎虎等于1980年发表的《慕容鲜卑音乐论略》^⑦,对少数民族音乐历史进行研究开学界之先。文章从历史学视角切入,探索慕容鲜卑音乐的发展变化历程,对慕容鲜卑文化与汉文化和其他民族文化之间的相互影响、吸收及其汉化融合的过程,直至该音乐流传于北魏、隋唐作了系统论述。

进入21世纪以来,针对乐户—音乐制度

的研究逐渐为学界所关注。如黎国韬《先秦至两宋乐官司制度研究》^⑧、赵敏俐《汉代乐府制度与歌诗研究》^⑨、刘怀荣等《魏晋南北朝乐府制度与歌诗研究》^⑩、左汉林《唐代乐府制度与歌诗研究》^⑪、康瑞军《宋代宫廷音乐制度研究》^⑫和卫亚浩《宋代乐府制度研究》^⑬等代表作,均从制度文化层面展开研究,无一例外地以考据为本,几乎未涉及乐人身份地位,仅对宫廷音乐制度及乐人归属划分有所涉及。也有综合制度与乐艺活动并乐人社会身份进行考察的研究,如王立的《欢娱的巅峰——唐代教坊考》^⑭对唐代贵族与乐工乐伎相互影响的过程与实践进行了详尽新颖的分析。其他研究中以项阳的《山西乐户研究》^⑮、郭威《曲子的发生学意义》^⑯二文,在研究中既兼顾到了音乐机

② 王小盾:《隋唐音乐及其周边》,上海:上海音乐学院出版社2012年版。

③ 王小盾:《唐代酒令艺术》,上海:东方出版中心1995年版。

④ 黄翔鹏:《中国古代音乐歌舞伎乐时期的有关新材料、新问题》,《文艺研究》1999年第4期。

⑤ 李方元、俞梅:《北魏宫廷音乐考述》,《中国音乐学》1998年第2期。

⑥ 李方元、李渝梅:《北魏宫廷音乐机构考》,《音乐研究》1999年第2期。

⑦ 黎虎、[韩]金成淑:《慕容鲜卑音乐论略》,《中国史研究》2002年第2期,第63—79页。

⑧ 黎国韬:《先秦至两宋乐官司制度研究》,广州:广东人民出版社2009年版。

⑨ 赵敏俐:《汉代乐府制度与歌诗研究》,北京:商务印书馆2009年版。

⑩ 刘怀荣、宋亚莉:《魏晋南北朝乐府制度与歌诗研究》,北京:商务印书馆2010年版。

⑪ 左汉林:《唐代乐府制度与歌诗研究》,北京:商务印书馆2010年版。

⑫ 康瑞军:《宋代宫廷音乐制度研究》,上海:上海音乐学院出版社2013年版。

⑬ 卫亚浩:《宋代乐府制度研究》,首都师范大学2007年博士学位论文。

⑭ 王立:《欢娱的巅峰——唐代教坊考》,北京:新星出版社2015年版。

⑮ 项阳:《山西乐户研究》,北京:文物出版社2001年版。

⑯ 郭威:《曲子的发生学意义》,中国艺术研究院2010年博士学位论文。

构的国家体系(音乐制度)、音声技艺的承载体系(乐人)的梳理,又以具体的个案论证了上述两种体系(乐籍制度)的历史存在与作用。特别是项著,通过文献梳理和实地考察,凭借文化遗存考证了延续数千年的封建乐籍制度的实际存在及其影响,甚或是乐户传承音乐文化显示出的独特社会群体特征。研究认为,正是有这么一支专业贱民乐人群体在制度下生存,从而保证了中国音乐传统千百年来的连续统一。该成果作为“中国传统音乐文化研究新视角下的新收获”^④,体现在具体的研究中,从田野中探寻历史现场,将出自北魏的乐户—乐籍事件的历史发生从音乐制度层面强调总结出来,既引起研究者本人对这一问题的关注和深挖,又为学界所延展。针对乐籍制度问题的研究,自2001年以后,项阳先后发表论文如《男唱女声,乐籍制度解体之后的特殊现象》^⑤、《地方官府用乐机构与在籍官署乐人承载的意义》^⑥、《从官养到民养:腔种间的博弈——乐籍制度结题后戏曲的区域、地方性选择》^⑦、《乐籍制度研究的意义》^⑧等10余篇,结集于《接通的意义》^⑨一书,总体上以跨学科、多种研究方法对中国传统音乐文化整体性认知,扎根于中国历史长河中诸典章制度的挖掘梳理,通过寻访中国传统音乐的活态存在来回溯历史本源,论从史出,论从田野中来,综合辨析了乐籍制度存在时期与乐籍制度解体后中国音乐如何从官属乐人向民间乐人的转移,以及在转移过程中音乐文化形态与本体存在所发生的变化。项阳系列研究历时近20载,其学术理念即以“接通”为出发点,强调研究方法 with 思想观点一以贯之,特别是基于音乐制度与中国音乐文化的关系,音乐制度对音声技艺的创造、传承、传播方面所产生的具体而深刻的影响等方面得出的结论,有其创见。

针对人一音乐家身份问题的专题研究中,代表作如李天石《中国中古良贱身份制度研究》^⑩、武舟《中国妓女文化史》^⑪、厉震林《中国伶人家族文化研究》^⑫、陈灵海《唐代籍没制与社会流动——兼论中古社会阶层的“扁平化”动向》^⑬、翟桂金《北魏国家贱民阶层研究》^⑭、

郑燕欣《汉代乐人的社会身份》^⑮、刘洁《从〈敦煌歌辞〉中乐妓形象看中古时代中国文化审美价值体系的多元化态势》^⑯、欧燕《略论魏晋南北朝乐户》^⑰、巴冰冰《从〈北里志〉看唐代的市井妓业》^⑱、何玉《音乐与身份唐代乐妓的音乐生活》^⑲、程晖晖《乐籍、妓籍、花籍之辨析——兼论乐籍制度下的女乐以艺为本、声色娱人的功能传统》^⑳等。在李天石的研究中,他

④ 袁静芳:《中国传统音乐文化研究新视角下的新收获》(代序),项阳:《山西乐户研究》,北京:文物出版社2001年版。第246页。

⑤ 项阳:《男唱女声,乐籍制度解体之后的特殊现象》,《戏曲研究》第71辑,北京:文化艺术出版社2006年版。

⑥ 项阳:《地方官府用乐机构与在籍官署乐人承载的意义》,《音乐研究》2011年第1期。

⑦ 项阳:《从官养到民养:腔种间的博弈——乐籍制度结题后戏曲的区域、地方性选择》,《艺术百家》2012年第1期。

⑧ 项阳:《乐籍制度研究的意义》,《人民音乐》2013年第10期。

⑨ 项阳:《接通的意义——历史人类学视域下的中国音乐文化史研究》,北京:文化艺术出版社2014年版。

⑩ 李天石:《中国中古良贱身份制度研究》,南京:南京大学出版社2004年版。

⑪ 武舟:《中国妓女文化史》,上海:东方出版中心2006年版。

⑫ 厉震林:《中国伶人家族文化研究》,北京:文化艺术出版社2012年版。

⑬ 陈灵海:《唐代籍没制与社会流动——兼论中古社会阶层的“扁平化”动向》,《复旦学报》(社会科学版)2015年第1期。

⑭ 翟桂金:《北魏国家贱民阶层研究》,西北师范大学2002年硕士学位论文。

⑮ 郑燕欣:《汉代乐人的社会身份》,《中国音乐学》2008年第2期。

⑯ 刘洁:《从敦煌歌辞中乐妓形象看中古时代中国文化审美价值体系的多元化态势》,《西北师大学报》(社会科学版)2007年第2期。

⑰ 欧燕:《略论魏晋南北朝乐户》,《青岛大学师范学院学报》2008年第4期。

⑱ 巴冰冰:《从〈北里志〉看唐代的市井妓业》,首都师范大学2007年硕士学位论文。

⑲ 何玉:《音乐与身份唐代乐妓的音乐生活》,西南大学2012年硕士学位论文。

⑳ 程晖晖:《乐籍、妓籍、花籍之辨析——兼论乐籍制度下的女乐以艺为本、声色娱人的功能传统》,《音乐研究》2007年第2期。

根据传世文献和出土文献中关于良贱身份制度的史料进行了全面的考证,尤对于中国中古良贱身份制度产生、发展、演变、衰落历程形成总的认识,明确指出中国中古良贱身份制度形成于魏晋时期,并认为在魏晋南北朝至隋唐时期,存在着一个既不同于秦汉身份制又有别于宋以后身份制的良贱身份等级制度。这个制度系统、完整、严密,以法定的形式集中体现在《唐律疏议》之中,其论述还向我们展现出中古社会运动一个非常明确的“从身份到契约”的过程。在武舟的《中国妓女文化史》一书,注意到中国历史上娼妓文化的连续性、稳定性等特征,针对娼妓的性质、作用、生活方式以及相互间的联系与区别,对中国历史上娼妓的兴起与发展做了详细深入的论述,不仅使读者对怪娼妓有了更清晰的了解,又对古代娼妓文化的历史演变有了更完整的认识。刘洁结合分析《敦煌歌辞》乐妓形象,对中古时期出现的多元审美态势进行研究,认为经济繁荣促进了欣赏乐妓演唱的文化消费,统治阶层的喜好宴乐助长了乐妓行业的发展,开放的社会风气让唐代文人官员不仅需要女妓来抬高自己在文坛的地位,而且还潜在地依靠乐妓以满足自己对女性美的渴望。其他诸如张承宗的系列研究如《三国两晋倡伎考》《六朝倡伎考》《北朝倡伎考》^{⑥1}等和王仁磊《魏晋南北朝家妓述论》^{⑥2}中,对南北朝时期倡伎(包括家庭蓄妓)的来源、分类和出路作了概述,并对倡伎的社会地位甚至是家庭角色给予一得之见,稍嫌深入不够。像厉震林在《中国伶人家族文化研究》一书中,指出乐户—伎乐艺人—伶人家族所从事的职业与精神活动,实际上是一种文有关化生产和交易的职业行为,凭借这种行为通过向社会提供伶艺服务活动谋取生存资源,从而形成伶人家族文化功能独特的精神价值,作者采用文化人类学和社会科学的历史研究方法,在对上述问题深入分析的同时,告诉我们研究中国伶人家族文化实质上是在研究中国社会史和中国精神史,如此为我们从事乐人身份研究提供了一个文化精神分析的铺垫。

针对乐户—乐人生存状态及其对音乐历

史的影响研究,如李昌集《唐代宫廷乐人考略——唐代宫廷华乐、胡乐状况一个角度的考察》^{⑥3}、毛永清《唐代乐人考述》^{⑥4}、廖美云《唐伎研究》^{⑥5}、高世瑜《唐代的妇女》^{⑥6}、李季平《唐代奴婢制度》^{⑥7}、孙民纪《优伶考述》^{⑥8}、曹明升《宋代歌妓略论》^{⑥9}、李剑亮《唐宋词与唐宋歌妓制度》^{⑦0}等专题研究,各有侧重,不乏新见,尤其工于史料的梳理,凸显了研究者严谨的治学态度。这些研究显示出新世纪以来学界对中古时期乐人及其历史、技艺、组织活动诸方面的研究水平与成果,他们从不同角度对中古乐人的相关问题进行了深入研究,无论在研究方法创新还是在史料挖掘上都产生了相当的影响。譬如李昌集旨在通过对唐代宫廷乐人的活动的考察,为理解唐代宫廷的华乐、胡乐状况提供了一个独特的视角,为解释唐代华乐、胡乐与“词体”的关系提供了一个相关的背景资料。高世瑜在《唐代的妇女》一书中,对唐代妇女的群体状况及身份、地位的研究,注重细节,善于运用史料,在一定程度上理顺了学术研究在唐代妇女在社会交往、社会地位方面的不足。另外有一些选题独特的论文,像冯文开《唐代乐人

⑥1 张承宗:《三国两晋倡伎考》,《襄樊学院学报》2007年第3期;《六朝倡伎考》,《南京理工大学学报》(社会科学版)2007年第1期;《北朝倡伎考》,《北朝研究》第6辑,北京:科学出版社2008年版。

⑥2 王仁磊:《魏晋南北朝家妓述论》,《云南社会科学》2011年第2期。

⑥3 李昌集:《唐代宫廷乐人考略——唐代宫廷华乐、胡乐状况一个角度的考察》,《中国韵文学刊》2004年第3期。

⑥4 毛永清:《唐代乐人考述》,上海:东方出版社2007年版。

⑥5 廖美云:《唐伎研究》,台北:台湾学生书局1995年版。

⑥6 高世瑜:《唐代的妇女》,西安:三秦出版社2011年版。

⑥7 李季平:《唐代奴婢制度》,上海:上海人民出版社1986年版。

⑥8 孙民纪:《优伶考述》,北京:中国戏剧出版社1999年版。

⑥9 曹明升:《宋代歌妓略论》,《西华师范大学学报》(哲学社会科学版)2005年第1期。

⑦0 李剑亮:《唐宋词与唐宋歌妓制度》,杭州:杭州大学出版社1999年版。

音乐传承方式考述》^①对唐代音乐创作、传承、传播主体——乐人的音乐传承方式着手,提出有家传、师承、家传兼师承和梦授四种方式,结合史料进行求证。高飞燕《唐代有关乐工小说的符号阐释》^②则从唐代小说所记载的一些乐工及其技艺着手,运用符号学象征意义加以分析,认为音乐缘事而发,与社会紧密贴合,选题有新意,但停留在借乐工说事之上,其意却在他处。段塔丽《唐代妇女地位研究》^③走多学科交叉研究之路,对唐代女性的社会风貌、家庭地位、社会地位的特点及其与社会发展之间的关系进行深入研究,给后学一个客观、全面的把握,同时,将唐代妇女社会地位的研究引向纵深。

其他相关研究中,有戎龚停《乐户流变研究》^④、郑琳《试论魏晋南北朝时期女性音乐歌舞的盛行》^⑤、黎国韬《早期乐户若干问题考》^⑥以及韩启超的系列研究《六朝宫廷音乐活动类型考》^⑦、《六朝世家大族乐舞生活考》^⑧、《六朝世家大族乐舞的生产、消费及其经济关系分析》^⑨等文论,采用社会学、音乐史学相结合的方法,指出魏晋南北朝时期音乐歌舞盛行、社会各阶层对音乐歌舞的好尚是一种普遍现象,社会中能乐、善乐者尤为突出,究其表现及社会原因突出,特别如六朝宫廷音乐活动、音乐行为等,有一定的剖析,这些研究基于考证辨析,直指音乐文化传承主体——乐户及其创造的音乐文化,为我们勾勒出了一个中古音乐制度发展清晰的脉络。值得注意的是黎国韬文,在分析乐户制度形成的渊源时,尽管北魏的杂户制度对乐户的形成有一定影响,但其正式出现应在北魏迁邺以后的东魏时期,这与学界一致的认为乐户之出现北魏的结论,属新见。本文保持与学界一致的结论。

二、中古音乐类型的明确及相关研究成果概述

隋唐以后的史籍告诉我们隋唐或之前音乐类型主要有四种:一是雅乐。即礼乐,属于先王之乐,服务于各种仪式,是这类音乐最重要

的功能。但据《新唐书·礼乐志》载,“自周、陈以上,雅郑淆杂而无别,隋文帝始分雅、俗二部”^⑩,清代凌廷堪注曰,“雅部乃郑译附会者,俗部即苏祇婆琵琶也”^⑪。二是宴乐。合胡部者,运用龟兹琵琶之乐,杜佑《通典》指出,举凡大宴会,“设十部之伎于庭,以备华夷:一曰燕乐伎,……二曰清乐伎”。^⑫其后分立坐二部,引入胡乐,并谓燕乐为坐伎。从内容上说,宴乐是代表宫廷中的俗乐。三是清乐。即前世新声,琵琶未入中国前相传之俗乐,“其始即清商三调是也,并汉氏以来旧曲。”^⑬按杜佑所述,唐时法曲其辞典而音雅,与清乐无疑源出一脉。从内容上说,清乐也是代表宫廷中的俗乐。四是俗乐,历代皆有的民间俗乐。

近代以来,诸多学人在专题的中国音乐史学研究中,对中古音乐类型进行了各自的概括,如萧友梅、王光祈、叶伯和、朱谦之、孔德、童斐、郑觐文、许之衡等人专著中叙述的。在当

-
- ① 冯文开:《唐代乐人音乐传承方式考述》,《阴山学刊》2013年第1期。
 - ② 高飞燕:《唐代有关乐工小说的符号阐释》,《上海大学学报》(社会科学版)2001年第4期。
 - ③ 段塔丽:《唐代妇女地位研究》,北京:人民出版社2000年版。
 - ④ 戎龚停:《乐户流变研究》,山西大学2004年硕士学位论文。
 - ⑤ 郑琳、陈群:《试论魏晋南北朝时期女性音乐歌舞的盛行》,《江西社会科学》2005年第6期。
 - ⑥ 黎国韬:《早期乐户若干问题考》,《戏剧艺术》2014年第3期。
 - ⑦ 韩启超:《六朝宫廷音乐活动类型考》,《艺术百家》2006年第5期。
 - ⑧ 韩启超:《六朝世家大族乐舞生活考》,《交响》2008年第4期。
 - ⑨ 韩启超:《六朝世家大族乐舞的生产、消费及其经济关系分析》,《星海音乐学院学报》2011年第2期。
 - ⑩ [宋]欧阳修、宋祁(撰):《新唐书·卷22·志第十二·礼乐十二》。北京:中华书局1975年版,第473页。
 - ⑪ [清]凌廷堪(著):《燕乐考原》卷1。北京:商务印书馆1937年版,第2页。
 - ⑫ [唐]杜佑(撰),王文锦等(点校):《通典·卷第144·乐四·乐悬》,北京:中华书局1988年版,第3688页。
 - ⑬ [唐]杜佑(撰),王文锦等(点校):《通典·卷第146·乐六·清乐》,第3716页。

代出版的诸多中国音乐史著述中,以杨荫浏、孙继南、陈应时、吴钊、刘东升、刘再生等为代表,对中古音乐类型从乐府歌、鼓吹、相和歌、清商乐、歌舞戏、宫廷燕乐、民间俗乐几种加以分述。特别是王小盾的研究中,在对燕乐的名义、乐部的梳理之后,得出唐代宫廷音乐机构的结构,自然也反映出唐代宫廷音乐的基本分类。实际上,对照社会—环境的变化,唐时盛行的这些音乐类型依其功能始终处于一种动态的调整之中。^⑧特别是其《唐代乐部研究》其对乐部的建立、调整与全面整理,到最终形成的“雅乐、清商乐、胡俗乐”三分的格局^⑨,给笔者以大的启发。

从本论出发,流行、演化于中古时期的伎乐类型其过程将要在随后的研究中得以具体阐释,但中古社会生活中伎乐歌舞的范围是十分清楚的,即最受人激赏的清乐(清商大曲)、新兴的胡俗乐(作为宫廷俗乐的宴(燕)乐、渐次传入中原的胡乐和新兴、富有生气的俗曲歌舞)、用于应答酬唱之乐(日常生活中文人之娱的诗乐歌舞)和社会礼俗用乐(如道教、佛教仪式中所奏唱的,用于风俗性、满足统治者耳目之娱的鼓吹乐)。^⑩自三国至唐中叶,这几类娱乐节目在逐渐演化成型的进程中,其广泛社会性、娱乐性、消遣性的特质也在逐渐彰显出来,基此宣示出了歌舞伎乐时代的具体发展方向。然而,检索目前所见文献,除上面所举案例之外,学界再无其他相关研究中古伎乐演化的材料。

涉及中古音乐文化的个案发展的研究,除了常见的音乐类型如清商乐(如刘怀荣《从演唱方式看清商曲辞艺术特点的形成》^⑪、黎国韬《作为历史概念的清商乐》^⑫、漆明镜《“清商乐”研究》^⑬等)、乐府民歌^⑭等研究之外,有李宁宁《魏晋南北朝时期的音乐新观念探索》^⑮,分别从音乐自然观、音乐本体的认识、重科学试验的实证精神等方面,围绕中古音乐历史文化态展开,对魏晋南北朝时期音乐观念加以研究。在吴大顺《魏晋南北朝音乐文化与歌辞研究》^⑯中,从古典文学视角对魏晋南北朝时期流行的歌辞文化所具有的双重性与交融性、音

乐实践形态的多元性加以研究。作者从两方面对魏晋南北朝音乐文化背景进行动态考察,一方面,探讨魏晋南北朝宫廷音乐文化建构的基本政策以及帝王音乐文化活动对音乐文化、歌辞创作带来的影响;另一方面,探讨魏晋南北朝音乐文化建构中华胡交流与雅俗整合的历史过程及其对文人歌辞创作的影响,更清晰地认识文人歌辞生成的音乐文化基础,进而梳理歌辞历史演进、变化的脉络和阶段性特征。在断代史研究方面,有秦序主编《六朝音乐文化研究》^⑰,采用音乐学研究视角,从六朝音乐文化产生的主要人文生态条件分析着手,全面论述了六朝音乐文化的形态与发展,虽然没有对

⑧ 王小盾:《唐代音乐史研究三题》,王小盾:《隋唐音乐及其周边》,上海:上海音乐学院出版社 2012 年版,第 299—322 页。

⑨ 王小盾:《唐代乐部研究》,王小盾:《隋唐音乐及其周边》,第 249 页。

⑩ 夏滢洲:《东晋南朝乐人的存在形态及对音乐文化的影响》,《音乐研究》2015 年第 6 期;夏滢洲:《从敦煌壁画看南北朝歌舞娱乐节目的构成》,《交响》2014 年第 1 期。

⑪ 刘怀荣:《从演唱方式看清商曲辞艺术特点的形成》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版)2008 年第 5 期。

⑫ 黎国韬:《作为历史概念的清商乐》,《青海民族大学学报》(教育科学版)2011 年第 3 期。

⑬ 漆明镜:《“清商乐”研究》,上海音乐学院 2012 年博士学位论文。

⑭ 以 2009 年北京大学出版社出版的“乐府诗集分类研究”9 本专著为代表,如王传飞:《相和歌辞研究》;韩宁:《鼓吹横吹曲辞研究》;曾智安:《清商曲辞研究》;周仕慧:《琴曲歌辞研究》;张煜:《新乐府辞研究》;王福利:《郊庙燕射歌辞研究》;向回:《杂曲歌辞与杂歌谣辞研究》;梁海燕:《舞曲歌辞研究》;袁绣柏:《近代曲辞研究》。

⑮ 李宁宁:《魏晋南北朝时期的音乐新观念探索》,山西大学 2007 年硕士学位论文。

⑯ 吴大顺:《魏晋南北朝音乐文化与歌辞研究》,扬州大学 2005 年博士学位论文。其中第一章有关内容《从相和歌到清商三调——魏晋娱乐音乐的发展变迁》,发表于《广西师范大学学报》(哲学社会科学版)2010 年第 1 期。

⑰ 秦序(主编):《六朝音乐文化研究》,北京:文化艺术出版社 2009 年版。

六朝音乐文化类型加以提炼,但围绕宫廷、世家大族的音乐活动(祭祀用乐、宴飨用乐、军旅用乐)和具体的乐种(如礼乐、清商乐、宗教音乐等)发生、传播与艺术特点进行了深入细致的研究。基于考证性的研究既注重各类音乐形式自身成长与发展轨迹,又通过史料文献的分析阐释,解释了六朝音乐文化创造主体与音乐生活的盛衰之变,方法上结合音乐研究之内外,全面地叙述了六朝音乐文化的立体构成,以及多向交流的文化面貌,立论有据,叙述在理。王志清《东晋南朝音乐文化研究》^⑨,强调结合音乐创造主体、音乐消费环境、宫廷音乐活动等宽泛的外部研究,乃至音乐史料文献的扒梳整理着手,同时加上纯粹的乐府歌诗曲调、曲式特点及传唱和演变等内部研究,以期更容易接近乐府艺术、乐府文学。初衷尚好,但由于中国古史记谱的原因,真正以此为出发点来展开时定然会难以接近音乐事实。不过,王志清一文围绕音乐的生产和消费、用乐制度与职能的演变等方面的研究,特别是对齐梁音乐消费主体如市民阶层和上层贵族的考察,得出由于不同的音乐消费能力和消费审美追求,产生了不同的消费情境的结论,有其创见。断代史著作中还有关也维的《唐代音乐史》^⑩等亦有清晰梳理。整体研究中以张可礼《东晋文艺综合研究》^⑪为代表。该著从历时、共时、不同阶级文艺、具体文艺种类等多个维度对东晋文艺进行综合研究,指出这一时期由于多种要素综合作用的结果,使得东晋文艺整体特点是高质量、多数量、多元共荣、创新、主观内容的增强。作者采用文艺社会学方法、传播学、接受美学等方法,注重文艺在社会、文化、自然环境中的统一,对东晋多种文艺的积累过程和产生的社会条件作深度分析,特别对文学、书法、绘画互相间的关系及其传播效应上多处着墨。美中不足的是,该著关注音乐较少,这实际上也是从古典文学视角切入音乐史学研究所存在的共性问题。

其实,古典文学研究领域也十分清楚,如果不从音乐角度考虑,是很难对乐府歌诗的发生、乐调、乐府诗与音乐等问题有深入研究的,

学人皆知,掌握歌诗乐章的艺术特质,是一个既让人视为畏途有极具引人魅力的学术领域。于是,继20世纪80年代逯钦立《“相和歌”曲调考》^⑫之后,有施议对的《词与音乐关系研究》^⑬之后,显示出音乐学“界外”外开始注意研究理念的拓展,其后发表的成果以钱志熙的系列研究如《汉魏乐府音乐在后世的延续》等为代表,后结集于《汉魏乐府艺术研究》^⑭出版,其成果告诉我们对乐府诗的研究应该是音乐学、文献学、诗歌学三者的完善结合。自2002年起,意欲将音乐纳入文学研究之中逐渐成为一种自觉的行为。先后有赵敏俐《关于加强中国诗歌与音乐关系研究的几点思考》^⑮、李昌集《华乐、胡乐与词:词体发生再论》^⑯、朱金涛《南朝吴声歌与西曲歌之综合研究》^⑰、王洪伟《萧衍和梁代清商曲辞研究》^⑱、崔炼农《汉魏六朝乐府辞乐关系研究》^⑲,分别对魏晋南北朝乐府歌诗的音乐背景着手,从不同方面进行了研究。代表性成果还如王小盾《〈行路难〉与魏晋南北朝的说唱艺术》^⑳、吴相洲《论

⑨ 王志清:《东晋南朝音乐文化研究》,南昌:江西人民出版社2012年版。

⑩ 关也维:《唐代音乐史》,北京:中央民族大学出版社2006年版。

⑪ 张可礼:《东晋文艺综合研究》,济南:山东大学出版社2009年版。

⑫ 逯钦立:《“相和歌”曲调考》,《文史》第十四辑,北京:中华书局1982年版。

⑬ 施议对:《词与音乐关系研究》,北京:中国社会科学出版社1985年版。

⑭ 钱志熙:《汉魏乐府艺术研究》,北京:学苑出版社2011年版。

⑮ 赵敏俐:《关于加强中国诗歌与音乐关系研究的几点思考》,《文艺研究》2002年第4期。

⑯ 李昌集:《华乐、胡乐与词:词体发生再论》,《文学遗产》2003年第6期。

⑰ 朱金涛:《南朝吴声歌与西曲歌之综合研究》,复旦大学2007年博士学位论文。

⑱ 王洪伟:《萧衍和梁代清商曲辞研究》,河北师范大学2005年硕士学位论文。

⑲ 崔炼农:《汉魏六朝乐府辞乐关系研究》,上海师范大学2003年博士学位论文。

⑳ 王小盾:《〈行路难〉与魏晋南北朝的说唱艺术》,《清华大学学报》(哲学社会科学版)2002年第6期。

永明体的出现与音乐之关系》^⑩及孙尚勇《横吹曲考论》^⑪等。这一系列成果值得注意。其中,以李昌集《华乐、胡乐与词:词体发生再论》最具影响。作者从历史学、音乐学和歌唱声辞关系学原理出发,结合实际研究,认为华乐歌辞从来就是齐杂言并存,其在传唱与文学创作的有一种双向建构的生成机制。其他如刘怀荣《汉魏以来北方鼓吹乐横吹乐及其南传考论》^⑫,考察汉代鼓吹乐与横吹乐的区别与南传,认为鼓吹乐在汉代已经南传,横吹乐则在东晋南渡后始传南方。鼓吹乐在北方主要用于朝廷礼仪活动中,娱乐场合少见。而南方从刘宋起,始用于娱乐。横吹乐以前只是军乐,从刘宋起开始用于朝廷正式礼仪,并用于日常娱乐。梁初,随着鼓角横吹曲南传并被采入乐府,文人拟乐府创作自此受到鼓吹乐和横吹乐影响。黎国韬《参军戏与胡乐考》^⑬及《参军戏与胡乐补论》^⑭二文,提出参军戏本出胡乐,并对其史源与传播发展进行研究,观点颇新。

综观上述研究,林林总总,就音乐形式及

其与社会一环境的互动关系的讨论,有对文献与历史的爬梳,有对具体音乐形态的形成时间、创作者、宫调和节拍、组织结构、表演形态等的考证,有对音乐形态进行的文化审美研究和人文阐释等等,鲜见对中古时期歌舞伎乐的演化或转型进行考察研究的成果,这也为笔者进行中古伎乐演化研究提供了空间。

作者附言: 本文为 2011 年国家社会科学基金艺术学项目《中古良贱乐人社会身份的形成与中古伎乐的转型》(项目编号:11BD041)成果。

中图分类号:J609.2

文献标识码:A

DOI: 10.3969/j.issn1003-7721.2015.04.010

作者简介: 夏滢洲,男,西安音乐学院西北民族音乐研究中心教授(西安 710061)。

收稿日期: 2015-10-13

(责任编辑 刘 莎)

Inspect the Research Results of Identify System of Musicians and Music Types during the Middle Ancient Period

XIA Yan-zhou

Abstract: Around the topic of the formation of Yueren (musician) identity system and the evolution of Jiyue during Chinese middle ancient period, this paper carefully sort out and analyze the research results of Yueren and Jiyue songs and dances in middle ancient period, including research thesis related to the types and acting of Jiyue songs and dances, the emergence and development of the identify system. It also inspected the research results of related Yueren and Jiyue, provided the necessary academic preparation for the academic circles researching on the social status of Yueren and evolution of Jiyue in Chinese middle ancient period.

Key Words: Chinese middle ancient period, Jiyue song and dance, Yueren (musician), social identity, literature review

⑩ 吴相洲:《论永明体的出现与音乐之关系》,《中国诗歌研究》2002 年卷,北京:中华书局 2002 年版。

⑪ 孙尚勇:《横吹曲考论》,《中国音乐学》2003 年第 1 期。

⑫ 刘怀荣:《汉魏以来北方鼓吹乐横吹乐及其南传考论》,《黄钟》2009 年第 1 期。

⑬ 黎国韬:《参军戏与胡乐考》,《广州大学学报》(社会科学版)2008 年第 9 期。

⑭ 黎国韬:《参军戏与胡乐补论》,《广州大学学报》(社会科学版)2009 年第 3 期。